Juan Raúl Hoyos pictográfica

La ciudad en clave *Pictográfica*

Miami constituye un revelador encuentro para la obra de Juan Raúl Hoyos. Esta ciudad produjo en su trabajo una nueva indagación que lo llevó incluso a revisar su bitácora, a retomar historias en otras ciudades que habían sido su lugar de habitación. Allí, la gramática formal de la obra de Juan Raúl se carga de elementos plásticos en un sentido tanto estético, como nacidos de la banalidad: la transformación, lo efímero, la sumatoria, la moda, la repetición, la cotidianidad de los espacios y la conformación de los lugares; el espejo, la modulación, el crecimiento, la densidad… todos estos que llevan hasta el límite del agotamiento óptimo del más mínimo de los elementos utilizados en sus composiciones, son llaves que dan ingreso a esa ciudad en clave ***pictográfica***[1], presente en el compendio de obras que constituyen esta exposición.

Miami encierra un ideal genérico del modelo de "sueño americano". Paradójicamente, hoy esta estructura habitacional de sorprendente crecimiento se ha visto afectada por la recesión económica mundial que el mismo sector inmobiliario estadounidense y su sistema de crédito abierto se encargaron de generar. Pues bien, desde la ruta tomada por Juan Raúl día a día para llegar de su casa en el centro de Miami, hasta su estudio en Wynwood, se vislumbran gigantes avisos de *rent* o *sale* adosados a las edificaciones inmensas, que bien parecen maquetas hechas realidad o proyectos arquitectónicos interrumpidos que simularan no tener final.

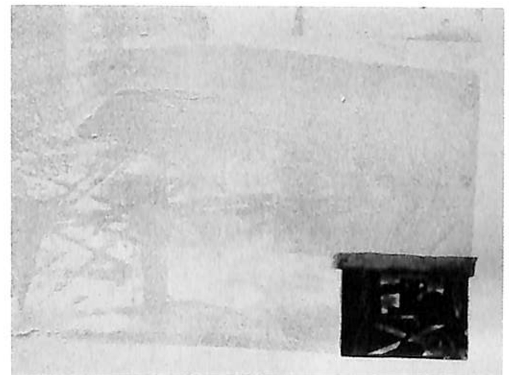
El sentimiento que genera este panorama es el de una cruda fotografía que delata la trasgredida infalibilidad del sistema gringo y por ende el quiebre de aquel sueño de verano eterno. Sin embargo con el cambio, natural origen de la crisis, llega también la oportunidad: he aquí otro elemento fundante de donde se nutre la producción pictórica en la obra de Hoyos. Grandes telas incansablemente intervenidas capa tras capa, en un ejercicio de construcción por bloques -como las manzanas de bodegas en *Wynwood,* como los pisos de los edificios sin final en el centro de Miami-, materializados con argumentos técnicos primarios de la gráfica popular heredada por la estética Pop, se consolidan como un documento socio-político que escudriña en medio de una restructuración social.

Por medio de la sumatoria de capas de imágenes capturadas y manipuladas por el propio artista, se da forma al todo presente. La información gráfica de la base son fotografías de ciudad cuidadosamente seleccionadas de un gran archivo personal, sometidas posteriormente a un proceso de depuración hasta quedar resumidas en meros elementos útiles que definen un módulo constructivo, su propio ladrillo para re-armar una particular visión de ciudad.

Bogotá, New York, Medellín y Miami son las cuatro ciudades contenidas en ***Pictográfica***, cada una se aborda desde una lógica independiente que concuerda con la experiencia vivida por el artista, lo que hace del resultado una propuesta eminentemente autorreferencial. Las obras de ***Pictográfica*** encierran el espíritu de los lugares seleccionados. Lo hacen desde el color, la calidez del ambiente, las diversas dinámicas urbanas, como algunos de los aspectos claves para entender y sentir los resultados de este sumario.

La exposición consolida la visita al arte como una experiencia viva, puesto que plantea espacios para ser habitados desde todos los sentidos. Hoyos nos presenta varios niveles en una operación radicalmente contemporánea: En primera instancia están las pinturas sobre tela en tres distintos formatos, este nivel es el centro y a la vez el contenedor; las pinturas trabajan como la piel del organismo, como pieles de ciudad. En segundo término está la selección de dibujos ***Ciudad en transparente***, serie de apuntes de razón sobre lo difuso y confuso, pero a la vez definitivo y radical de la ciudad como espacio vital. Por último está ***Exit***, un espacio sonoro, instalación compleja construida a partir de *Workshops*, proyecto colaborativo con estudiantes de distintas facultades de artes de la ciudad de Medellín.

[continúa en la siguiente página]

DE LA SERIE "CIUDAD EN TRANSPARENTE". TÉCNICA MIXTA SOBRE PAPEL FOTOGRÁFICO. 21 X 28 CMS. 2008

[1] **Juan Raúl Hoyos** define ***Pictográfica*** como esa combinación equilibrada en el ejercicio plástico entre gráfica y pintura. En sentido estricto, la palabra se deriva de 'pictografía', voz que el diccionario define como una "escritura ideográfica que consiste en dibujar los objetos que han de explicarse con palabras" (Real Academia Española), y que en términos gráficos, nombra un sistema básico de escritura que representa los conceptos a través de escenas figuradas por grafismos, dibujos o símbolos que se repiten y con un fin causativo, de modo que lo representado puede llegar a ajustarse a una realidad.

1

2

3

4

5

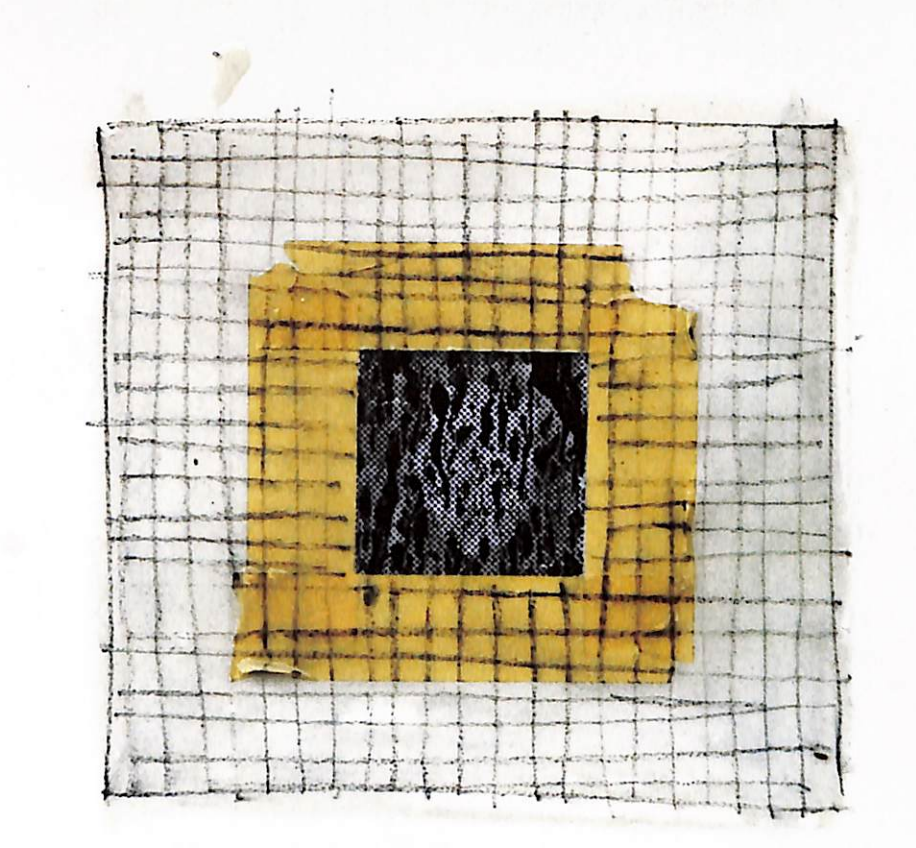

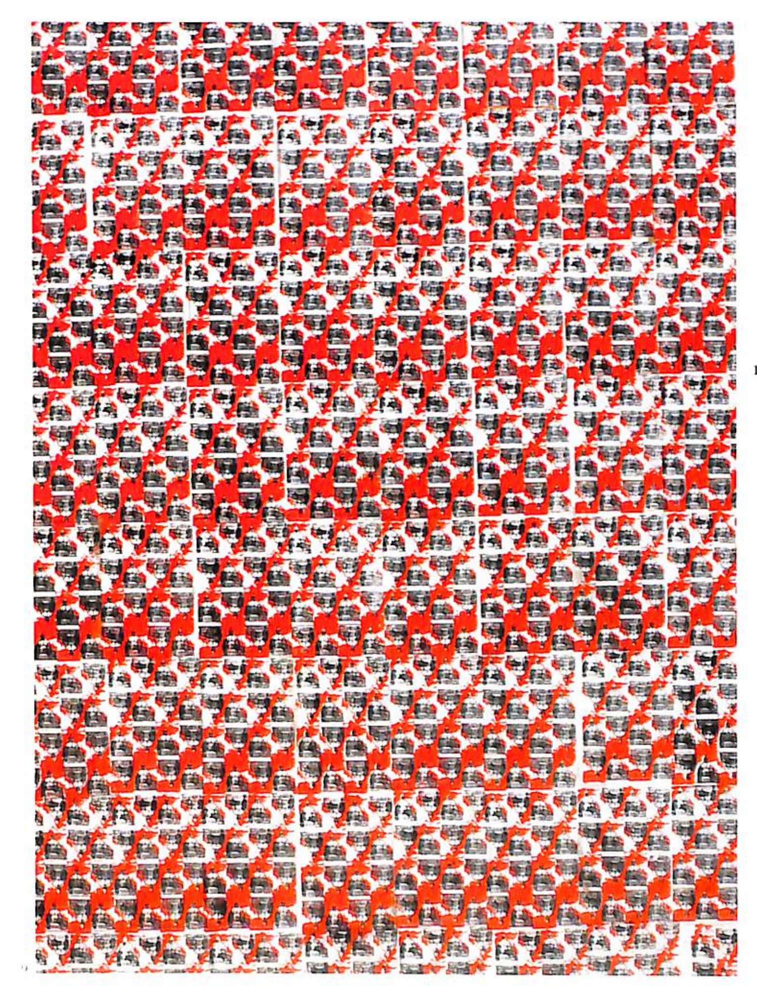
6

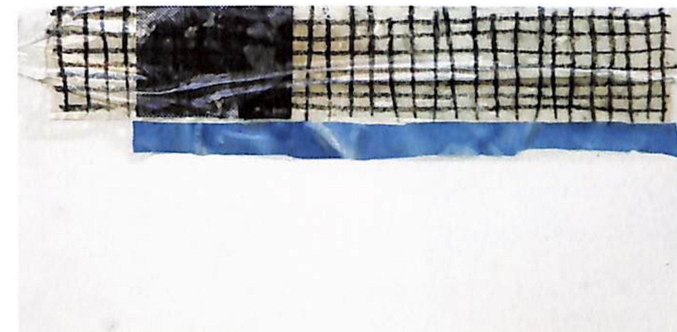
7

8

9

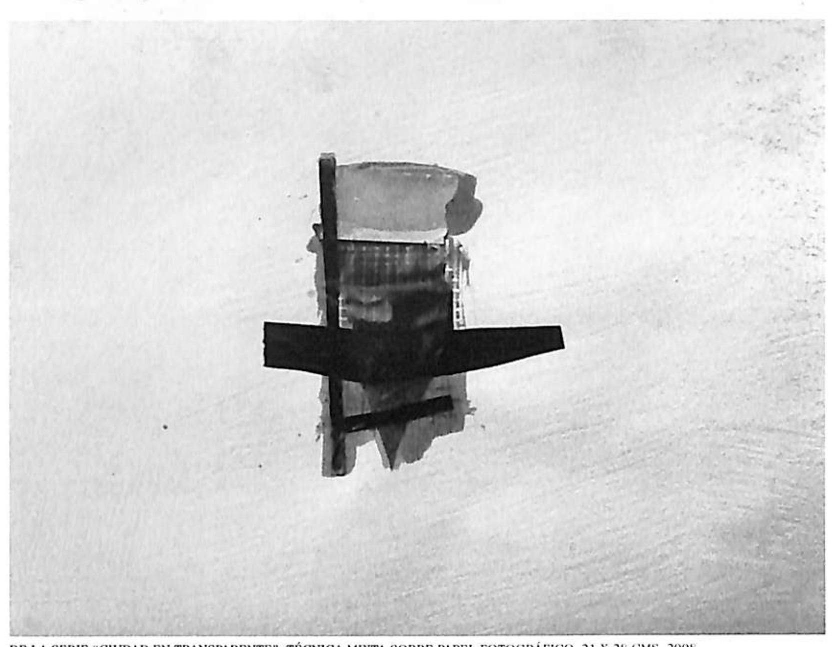

10

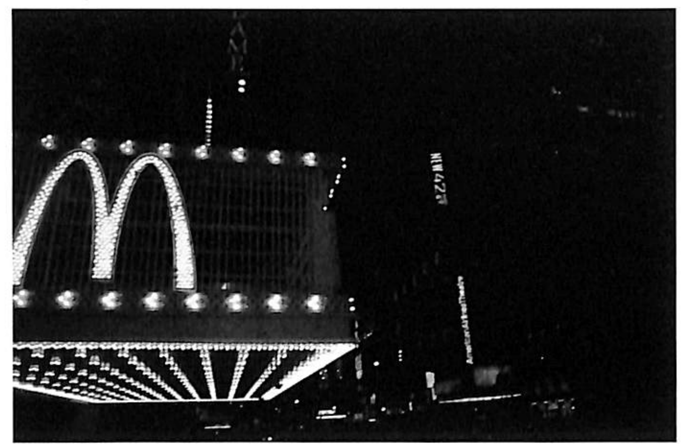
1. "TIME SQUARE". ACRÍLICO / LONA. 92 X 140 CMS. 2009
2. "LA CANDELARIA 2". ACRÍLICO / LONA. 92 X 140 CMS. 2009
3. "MIAMI BEACH". ACRÍLICO / LONA. 70 X 90 CMS. 2009
4. "SUBWAY 2". ACRÍLICO / LONA. 140 X 90 CMS. 2009
5. "SOUTH BEACH". ACRÍLICO / LONA. 92 X 140 CMS. 2009
6. DE LA SERIE "CIUDAD EN TRANSPARENTE". TÉCNICA MIXTA SOBRE PAPEL FOTOGRÁFICO. 21 X 28 CMS. 2008
7. DE LA SERIE "CIUDAD EN TRANSPARENTE". TÉCNICA MIXTA SOBRE PAPEL FOTOGRÁFICO. 21 X 28 CMS. 2008
8. DE LA SERIE "CIUDAD EN TRANSPARENTE". TÉCNICA MIXTA SOBRE PAPEL FOTOGRÁFICO. 21 X 28 CMS. 2008
9. "MEDELLÍN 1". ACRÍLICO / LONA. 180 X 140 CMS. 2009
10. DE LA SERIE "CIUDAD EN TRANSPARENTE". TÉCNICA MIXTA SOBRE PAPEL FOTOGRÁFICO. 21 X 28 CMS. 2008

Un recorrido por ciudades de América en clave de grafía, de abducción y repetición, que se autorreferencian y se reinterpretan a partir de sus propios dispositivos, mínimos tal vez, pero radicalmente conformadores. Una propuesta que habla del poder constituyente del arte y también de su capacidad de confrontación, de recreación de un mundo y muchos mundos, esos que luego de haber sido fundamento se hacen efímeros, dejan de ser para continuar en el eterno retorno, en el movimiento permanente, como ese mismo de Wyndwood, que luego de resucitar para ser hogar de artistas que lo redescubren y reinterpretan, hoy los expulsa por el valor en términos de dólares que toma la tierra, en esa ruleta loca de las valoraciones efímeras tan particulares de aquella "tierra promisoria", donde los edificios son, literalmente, grandes maquetas que se elevan como adorando al sol, en ese juego entre lo efímero y lo banal.

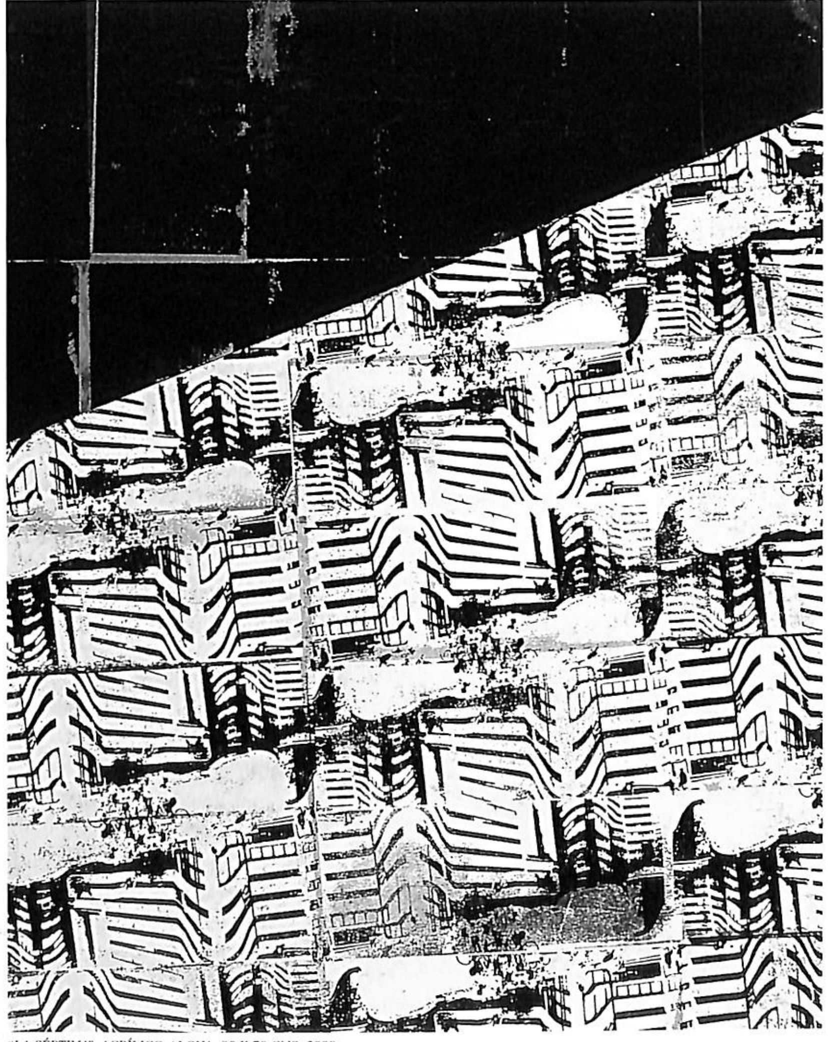
Extracto de texto del catálogo *Pictográfica*.
Oscar Roldán-Alzate
Director de Curaduría MAMM

DE LA SERIE "CIUDAD EN TRANSPARENTE". TÉCNICA MIXTA SOBRE PAPEL FOTOGRÁFICO. 21 X 28 CMS. 2008

"TIME SQUARE". FOTOGRAFÍA. 35 X 50 CMS. 2008

"LA SÉPTIMA". ACRÍLICO / LONA. 90 X 70 CMS. 2009

Directora: Juliana Restrepo T. // Comité Técnico: Alberto Sierra M. / Carlos Arturo Fernández U. / Imelda Ramírez G. / Julián Posada C. / Marta Ramírez U. / Camilo Restrepo O. / Gerardo Mosquera // Curador: Oscar Roldán-Alzate.
Registro: Dora Escobar V. // Coordinadora de curaduría: Ana Catalina Orozco P. // Director de Educación y Cultura: Juan Guillermo Herrera S. // Coordinadora de Educación y Cultura: Diana Marcela Mosquera R.
Directora Administrativa y Financiera: Beatriz Franco U. // Directora de Comunicaciones y Eventos: Lina Lara O. // Directora de Mercadeo y Comercial: Alexa Halaby V. // Diseñador Gráfico: Juan Diego Restrepo G.

Carrera 64 B Nº 51-64, Unidad Residencial Carlos E. Restrepo. Medellín, Colombia. T: 230 26 22 // F: 230 27 23 info@elmamm.org